Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad

www.cineclubnucleo.com.ar

Exhibición n° 6690 Domingo 9 de julio de 2006
Temporada n° 53 **Cine GAUMONT**

SI SOS BRUJO: UNA HISTORIA DE TANGO (Ídem., Argentina, 2006)
Dirección: CAROLINE NEAL. *Guión:* Caroline Neal y Alberto Muñoz. *Fotografía*: Marcelo Lavintman y Diego Poleri. *Asistente de dirección:* Natalia Urruty. *Montaje*: Caroline Neal. *Mezcla Sonido*: Néstor Frenkel y Adriano Salgado. *Elenco*: Emilio Balcarce, Ignacio Varchausky, Julián Plaza, Pepe Libertella, Leopoldo Federico, Ernesto Franco, Atilio Stampone, Néstor Marconi, Wynton Marsalis, Raúl Garello, Víctor Lavallen, Mauricio Marcelli, Roberto Álvarez, Horacio Romo, Ramiro Gallo, Pedro Pedroso, Eva Wolff. *Productor*: Vanessa Ragone y Caroline Neal. *Duración original:* 79'.

Esta película se exhibe por gentileza de Primer Plano Film Group.

El film

Varias de las últimas películas argentinas se centran en la búsqueda. **Yo no sé qué me han hecho tus ojos** (Sergio Wolf y Lorena Muñoz, 2003) trata de encontrar a una cantante de tangos desaparecida de la vida cotidiana, **Ana y los otros** (Celina Murga, 2003) intenta volver a ver al chico de un pasado reciente, Perelman se busca a sí mismo en **Derecho de familia** (Daniel Burman, 2005). **Si sos brujo: una historia de tango** es la búsqueda de un sonido. Un músico joven, Ignacio Varchausky, rastrea a los maestros de la década de oro del tango, del 30 y 40, para rescatar la forma de tocar de la época. Desembozadamente, con audacia y mucha paciencia, se va tras la imagen de lo que fue el tango y que merece perdurar al hablar de un modo, de un sentimiento.

A través del film el espectador pasa revista a los estilos de una época, a la formación de la Orquesta Escuela de Tango, orquesta de estilos que revive el patrimonio sonoro de parte de la identidad del porteño. Al invitar al maestro Emilio Balcarce a dirigir la Orquesta, se convoca a un verdadero representante de la música de Buenos Aires. Destacado violinista, autor de "La Bordona" y tantos otros tangos, el milonguero Balcarce es la figura integral que conjuga al arreglista, compositor, intérprete que durante más de veinte años ofició como ejecutante y arreglador de la Orquesta de Osvaldo Pugliese. Retirado, luego de haber creado con otros destacados músicos el Sexteto Tango, Emilio Balcarce acepta, con ochenta y dos años, dirigir la Orquesta Escuela de Tango de Buenos Aires.

De todo esto trata este documental que luego de un inicio vacilante comienza a crecer hasta lograr una fuerte atmósfera emocional con atractivos "backstages" de las actuaciones del grupo. En los '40 y '50 había orquestas por todos lados, se entraba a una, se aprendía allí a tocar, a trabajar la música en conjunto. Pero las orquestas desaparecen y con ellas desaparece el ámbito natural para tocar. Es necesario armar una orquesta escuela para que nada se pierda. ¿Cómo sonaba la orquesta en la época? Sólo los que aún están, ya octogenarios, pueden decirlo...

Y así comienza todo y se trata de buscar los arreglos originales y enfrentarlos a algunos de los músicos de otras épocas, ya ancianos, para que testifiquen el pasado, cómo se lograba el sonido de la orquesta, cómo se tocaba. Y se producen milagros como la del hallazgo de arreglos originales de más de cuarenta, entregados a la muerte del primer bandoneón de Alfredo Gobbi, a la investigadora Nélida Rouchetto, con el pedido de que "lo cuide para cuando vuelvan las orquestas, para cuando las orquestas vuelvan a tocar".

(20 de abril de 2006, extraído de www.laprensa.com.ar)

Tango + directora norteamericana + documental con recreaciones ficcionales: la suma amenazaba con un for export que satura. Pero Caroline Neal barrió prejuicios: sin íconos turísticos ni porteñidades profesionales, se internó —con mirada paciente y

delicada— en el instante crucial en que una generación, rescatada del olvido, le lega un tesoro cultural a otra. Su cámara dejó testimonio de la creación de la Escuela Orquesta de Tango de Buenos Aires, cuyo fin es recuperar el estilo de las orquestas de los '40 y '50; una suerte de Buena Vista Social Club tanguero.

Todo comienza con Ignacio Varchausky, contrabajista de El Arranque (y marido de Neal), intentando convencer al mítico instrumentista y compositor Emilio Balcarce (nacido en 1918) de que salga del ostracismo y lo acompañe en su proyecto: reconstruir aquellos arreglos originales y enseñárselos a nuevos músicos. Balcarce duda, hasta que, en la antigua oscuridad de su casa, retoma el bandoneón, deja que la savia musical reactive su cuerpo y toca una conmovedora versión de Desencuentro.

Se trata de un encuentro: los jóvenes de El Arranque hacen contacto —por encima de una generación volcada al rock— con legendarios maestros de una época de oro: gemas a punto de desaparecer. Sin subrayados ni lugares comunes, la detallista cámara de Neal capta el contrapunto de mundos (partituras amarillentas que son pasadas a computadoras), la evolución del vínculo musical-afectivo, y ciertas argentinidades más contundentes que la foto de Gardel sonriente: el ensayo suspendido por caudalosas goteras en la Casa de la Cultura.

Hay cumbres de glorias, transmisión de estilos, giras, discos: progresos que luchan contra el voraz paso del tiempo. Ahí está la clase del irrecuperable Libertella; ahí Balcarce —que evoluciona como un buen personaje de ficción— con su progresiva sordera. Neal lo capta con afecto carente de sentimentalismo: en su antigua y nueva motivación, y en su temor al futuro: gracias a Si sos brujo —el nombre de uno de sus tangos— él tiene otra porción de inmortalidad asegurada.

(Miguel Frías, 20 de abril de 2006, extraído de www.clarin.com)

Un documental puede ser bueno o muy bueno por cualquiera de dos principales motivos, o mejor todavía por la suma de ambos: el interés que genera el tema elegido y cómo el cineasta consigue ponerse a la altura del tema, incluso a veces (es casi un imposible) superarlo con su talento para describirlo, logrando un valioso aporte al lenguaje cinematográfico. Este es uno de los casos en que se juntan esas dos primeras razones.

El tema elegido por la debutante -norteamericana, pero después de armar su familia aquí bastante porteña- Caroline Neal, es la Orquesta Escuela de Tango, que depende de la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La idea de un documental acerca del proyecto de Ignacio Varchausky, contrabajista de la orquesta El Arranque, coincidió con la presentación mundial de **Buena Vista Social Club**, esa memorable película de Wim Wenders y Ry Cooder, acerca de un grupo de veteranos soneros cubanos -con Ibrahim Ferrer a la cabeza- y de cómo más allá del olvido a que fueron sometidos por distintos motivos, salieron de la oscuridad y con toda su fuerza, a conquistar el mundo. En este caso se trataba de seguir el deseo de un grupo de músicos jóvenes por rescatar antes de que fuese demasiado tarde, el conocimiento de quienes fueron parte de esas memorables orquestas típicas de los años 40 y 50, casi sin excepción ya jubilados.

Neal, guiada por Varchausky, sigue una historia que comienza con un sueño y termina con una realidad que deviene paradigma: rescatar lo mejor del pasado para transmitírselo a las nuevas generaciones. La Argentina, un país que se caracteriza por un empeño de igual fuerza, pero al revés, perverso si se quiere, el de destruir la memoria y las grandes obras de su historia artística (el cine, la arquitectura, y la música, por lo visto), necesita trabajos como los de Varchausky y registros como el de Neal, hoy más que nunca, antes de que sea demasiado tarde.

El recorrido es fluido y apasionante. El encuentro de Varchausky con el maestro Emilio Balcarce, célebre violinista, bandoneonista y arreglador de tiempos de Osvaldo Pugliese y autor el mismo de tangos como "La bordona" y el que presta título al documental, es el punto de partida a una historia que muestra, además, a muchos otros jóvenes con el mismo deseo. Uno de esos casos es el del violinista Ramiro Gallo que también fue integrante de El Arranque, antes de formar su propio quinteto, y su trabajo cotidiano, mano a mano con estos grandes que no hacen otra cosa que transmitir sus experiencias y conocimientos no escritos a quienes pueden convertirlos armas didácticas para los que vendrán. Además de ocupado en el trabajo con Varchausky, en un tramo muy logrado, se lo ve a Gallo montado en su bicicleta paseando por Buenos Aires, con "Sur" (de la "Suite Borgeana") que él mismo presentó en Nueva York junto a Wynton Marsalis, como fondo. El mismo Marsalis aparece después entrevistado, comentando la importancia de la tarea de rescate que él mismo lleva adelante, con base en el Lincoln Center.

Desfilan, uno tras otro, los estilos de Pugliese, Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Astor Piazzolla, Carlos Di Sarli, Leopoldo Federico, Alfredo Gobbi, Osvaldo Fresedo y Juan D

´Arienzo, entre otros, algunos de los grandes maestros que estos músicos, veteranos (también maestros) y jóvenes, se empeñan en estudiar intensivamente. Los resultados van apareciendo y son, realmente, maravillosos. La lista de los participantes es extensa: desde los recordados Julián Plaza y Pepe Libertella, hasta Ernesto Franco, Néstor Marconi, Atilio Stampone y Raúl Garello, Víctor Lavallén, Celso Amato, Luis Stazo, Horacio Cabarcos, Gustavo Beytelmann y Guillermo Durante, entre otros. Sin embargo, la cámara de Neal, y el guión de ella misma con el poeta, músico y dramaturgo Alberto Muñoz (el mismo de "Okupas"), hacen foco en la figura de Balcarce, director de la orquesta-escuela, en sus presentaciones en París y en el Teatro Colón y en su presente, a los 86 años, todavía con ganas -y muchas- de tirar para adelante.

(Claudio D. Minghetti, extraído de www.fotograma.com)

Cine Retrospectivo

El próximo lunes, en el ciclo de cine retrospectivo (siempre en el Cosmos a las 19hs.) exhibiremos **Confidencialmente tuya** (*Vivement Dimanche!*, Francia-1983) de François Truffaut, c/Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Kalfon, Philipe Laudenbach. 110’.

Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102, o escribiendo a nucleosocios@argentina.com

Todas las películas que se exhiben deben considerarse **Prohibidas para menores de 18 años.**